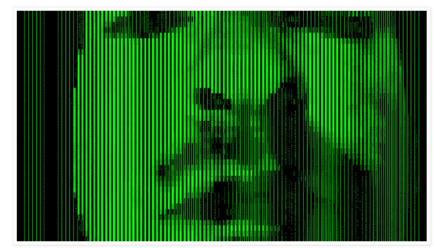
#ElMundoSintetico

viernes, 26 de mayo de 2023

La naturaleza no es aleatoria. Una reflexión sobre el arte digital.

Fotogramas animados a GIF a 16bits con editor de imágenes (y ese soy yo).

Cuando apareció la fotografía se habló de "el fin de la pintura" o "el fin del arte", pero el arte no murió sino que a él se sumo una nueva técnica. Con la IA sucederá lo mismo, pues simplemente es una herramienta y no una verdadera inteligencia. Ya estamos viendo lo que pasa si se lanzan las imágenes o los textos tal como salen del programa (no son inteligencias sino programas). Son imágenes de pesadilla y textos vacíos. Es fácil engañar a esa máquina, pero debemos tener en cuenta que esta máquina no trabaja con nada nuevo sino con cosas que damos por ciertas y por buenas (en el caso de los textos) y con imágenes estereotipadas (y con imágenes creadas por personas y tomadas sin permiso). El día que nos domine un nuevo totalitarismo esa IA se regirá por normas perversas... Y su producto seguirá siendo vacío y de pesadilla. Pero de momento todo esto es especulación y creo que es bueno ver esas imágenes monstruosas para darnos cuenta ya de una vez que la creatividad tiene en el pasado una rémora, simplemente porque es más barato recurrir a fórmulas que funcionaron que crear cosas nuevas.

Este horrible anuncio "sintético" de cerveza es la materialización visual del "colapso del capitalismo":

Ahora hay quien dice que sería estupendo dejar el sistema de justicia a esas máquinas. Es evidente que les molesta el juicio de un ser humano y la posibilidad de establecer márgenes y matices a la hora de dictar sentencia. Ya les pesará a ellos pensar así. El mundo necesita márgenes.

La IA trabaja con imágenes estereotipadas y con prototipos genéticos (y de juventud). Es el sueño húmedo de un lunático nazi. El único fallo es que tenían seis o siete dedos (ese fallo se ha corregido).

También son estereotipos norteamericanos, aunque sean personajes de varias razas. Esto no se debe a un complot imperialista sino a que los dueños de las máquinas son norteamericanos.

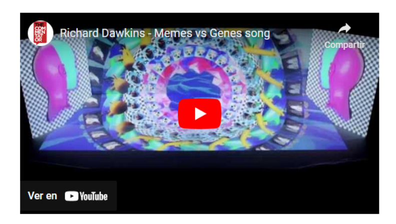
Los verdaderos artistas digitales usan y modifican la IA.

Por encima de la IA están el conocimiento, la técnica y la voluntad humanas. Hay programadores que utilizan la IA desde el profundo conocimiento de los lenguajes de programación y con un proyecto artístico. No utilizan programas comerciales sino motores de IA de código abierto (no tengo conocimientos para explicar esto más). Estos sí son artistas, porque utilizan la técnica y el dispositivo para crear algo totalmente nuevo y diferente. Entonces sí es una creación humana y tiene valor. Este es el caso de artistas como Memo Akten, que utilizan las técnicas ya conocidas de desarrollo de un proyecto artístico (como los bocetos) y altera la máquina a su gusto para crear lo que él (el humano) quiere. Este artista sí es un verdadero artista y sus obras nacen de él, como debe ser.

Tampoco podemos hablar de la aleatoriedad de estos programas para hablar de una nueva naturaleza, porque la naturaleza no es aleatoria ni nada sucede realmente por casualidad. Y la única inteligencia de la que debemos hablar es la humana. Siempre ha sido así y siempre lo será. El mundo empezó y el mundo acabará. Si la naturaleza fuese aleatoria, habría infinitos procesos, pero no los hay: hay infinitas cosas que no suceden. Esta es mi forma de pensar (soy tomista).

La naturaleza no es aleatoria. Lo que sí es interesante es que estos artistas especulen con la idea de aleatoriedad. Aquí vemos una actuación, en Cannes en 2013, de Richard Dawkins sobre una producción de videoarte generada con medios informáticos que propone una nueva evolución a partir de la realidad de la conexión mundial por Internet y la interacción del ser humano con la inteligencia artificial:

Esto se basa en el meme de Dawkins y en la posibilidad de combinar de maneras infinitas pequeñas partículas de información, lo que podría dar lugar a la creación de nuevos seres... que puedan ser estudiados y formen parte del conocimiento, quizá.

Es realmente bonito, pero esto no lo han creado las máquinas ni un algoritmo matemático sino los seres humanos: es una obra de arte humana, pero en vez de usarse medios tradicionales se han usado ordenadores y programas informáticos, aparte de dibujos escaneados y procesados, fotografías, etcétera. De hecho, hoy día consideramos "medios tradicionales" las cámaras de filmación con película de celuloide, cuando una vez fueron tan novedosas como los ordenadores. La misma fotografía fue considerada un peligro, sobre todo por los pintores, pero se sigue pintando con pinceles. La pintura digital, los editores de imágenes y el proceso de imágenes con IA son nuevas herramientas, nada más.

Quiero decir con esto que, dentro de un siglo, estas producciones realizadas con ordenadores serán ya una tradición, otra tradición más. Pero los ordenadores e Internet no aparecieron por casualidad: son el resultado de miles de años de evolución civilizatoria. Y hay infinitas posibilidades sobre estos medios que no se van a dar nunca, pero poco a poco surgirán cosas nuevas, que tampoco serán aleatorias, aunque todavía no podamos prever cuál será su forma y su condición. Los primeros homo sapiens no podían imaginar que al cabo de quinientos siglos existirían unas cosas llamadas ordenadores, pero los ordenadores no han aparecido por casualidad.

Lo interesante de este planteamiento (del anterior vídeo) es la conexión de muchas IA y la interacción con el ser humano, proceso que dará, en parte por serendipia, a una evolución tecnológica extraordinaria. Pero tampoco será aleatoria, porque cualquier cosa no podría permitirse ni cualquier cosa nos sería útil. De darse, por casualidad, algo que nos sea útil o nos guste, será el ser humano quien lo elija y descarte todo lo demás. Habría que analizar hasta qué punto puede tener este sistema de generación aleatoria un buen rendimiento o si es algo que hay que dejar en marcha e ir cosechando lo que vaya de él surgiendo y que nos interese.

Hay otra idea interesante en esto: que los memes tiene un "ADN" y su capacidad de combinación dependa de ese "código genético". Las ideas de Dawkins son muy interesantes. Realmente sí podría surgir algo interesante de esa aleatoriedad, pero no sabemos cuándo ni cómo. Esas cosas que sean útiles o bellas no serán útiles por casualidad. De hecho, serán útiles o bellas para el ser humano, para nadie más.

.

En resumen, digo que las IA no son malas y que pueden ser muy útiles. Los que somos malos o buenos somos las personas. De momento, la primera utilidad que se le está dando a la IA es la automatización de la producción y de los servicios, porque es más barato usar un programa informático que pagar un salario digno; y es más eficiente, porque la máquina no se cansa y es mucho más rápida. Esto es malo, pero no es culpa de las máquinas. En el terreno legal, la mayor polémica ha venido por el uso indebido que se hace de imágenes sin permiso y sin dar la debida retribución a sus autores. La empresa OpenAI, dueña de ChatGPT, ha tenido que reconocer que, efectivamente, han violado los derechos de autor (noticia de 12 de mayo de 2023 en la prensa española). Eso no es arte ni tampoco artesanía, pero puede ser rentable porque se puede producir mucho en muy poco tiempo.

Uso de la IA en periodismo.

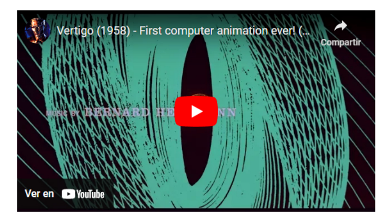
Ya se está usando la IA para escribir artículos de prensa. Dado que estamos en la Segunda Guerra Fría y que se ha usado Internet y las redes sociales para difundir propaganda de todo tipo, esta aplicación de la IA es extraordinariamente peligrosa. Ya no hace falta una legión de periodistas humanos en nómina para simular la realidad con un relato. Ya no hay que pagar sus nóminas ni esas máquinas van a disentir nunca ni se van a sentir infelices por tener que escribir mierda todos los días. Y los lectores no van a notar la diferencia.

Uno de los usos más populares de la IA está siendo la creación de caricaturas, especialmente de Donald Trump y del Papa. Ya no necesitamos artistas conceptuales para general falso arte de izquierdas ni necesitamos comentaristas exaltados de ultraderecha para difundir mensajes de odio...

No voy a explicar más por qué es esto peligroso, porque eso es otro tema, pero debería ser evidente para cualquiera con cerebro (con cerebro humano).

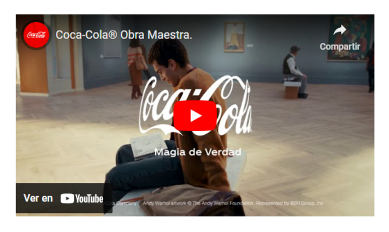
La estética IA.

La primera superproducción de Hollywood que usó infografía fue "Vértigo", de Alfred Hitchcock. Utilizaron un gráfico logarítmico para provocar una sensación de caída en barrena, una sensación vertiginosa. Ese es un ejemplo de cómo usar la tecnología para hacer arte, como si se tratara de un lápiz, una pluma o un pincel o un espirógrafo (que es el caso). Esa es la mentalidad que había en 1958, cuando se estrenó esta película. Esa es la mentalidad correcta.

A finales de los años 70, con la aparición de los ordenadores personales, se necesitaba una nueva estética que justificara el uso y el consumo de estos aparatos. Las películas y producciones visuales empezaron a mostrar esta estética. Algunas cosas eran infografía y otras no, simplemente lo parecían. En los años 80 esta estética fue una de las dominantes, como la magnífica película Tron (1982), Terminator (1984) o el videoclip de Dire Straits "Money for nothing" y en general toda la estética cyberpunk.

El último anuncio de Coca-Cola, "Obra maestra", está hecho con IA (facilita mucho el trabajo de animación), pero la idea y el guion han sido desarrollados por personas.

La mano del ser humano se nota detrás de esa historia. El marco narrativo es el museo, pero el arte permite que te salgas de ese marco. Una máquina no puede crear una historia así. El verdadero corazón de este maravilloso anuncio son los artista humanos, artistas de verdad:

No se puede dejar a las máquinas hacer todo el trabajo, porque no son capaces, y de ser capaces, no serían capaces de satisfacer a una inteligencia humana (carecen de lirismo). Sin embargo, estas IA y las aplicaciones de los editores de imágenes han creado una estética de formas fluidas que ya se ha impuesto. Otra de las características de esta estética es la mezcla de elementos: por ejemplo, un pintor pinta a un astronauta con un flotador en forma de pato a la cintura o se realiza un retrato gigante con franjas de color rectilíneas brotando de él. Este tipo de arte ya podiais verlo en muchas galerías virtuales antes de la irrupción de las IA o en Instagram o Tumblr en multitud de artistas consagrados o aprendices que usaban los editores para bocetar. Todo esto es arte y es bueno, pero no dejan de ser collages o cubismo, pero se está imponiendo una nueva forma de hacerlo con nuevos motivos. Hay quien piensa que esto no es arte y sí lo es, y es muy exigente con el artista, que no sólo debe aprender las técnicas de creación sino que además debe competir con esta nueva tecnología que, usada de manera industrial les arrolla (y a veces utiliza sin permiso las obras de estos artistas). Por otra parte, la digitalización de imágenes facilita la reproducción de copias, lo que para los artistas es una oportunidad de negocio (aunque tienen que competir con la industria capitalista).

De todo esto va a surgir (ya está aquí) un nuevo arte de gran calidad y complejidad detrás del cual siempre estará el ser humano. De momento, lo que yo observo en este arte, es una forma de reflexión sobre el ser humano moderno; otras imágenes son poemas visuales. Nada de esto es diferente de lo que la humanidad viene haciendo desde hace miles de años.

Nota: no he puesto imágenes de pinturas por motivos de copyright; cuando encuentre los créditos completos del anuncio de Coca-Cola los incluiré (debería ser obligatorio que los incluyeran en Youtube). Coca-Cola ha creado una serie de artículos sobre este anuncio en su web:

https://www.coca-cola.com/us/en/offerings/masterpiecegallery

La peor consecuencia posible del dominio IA.

Si la estética y la producción son dominadas por la IA (por las máquinas) y los artistas mejor pagados trabajan para las multinacionales (el capitalismo), el ser humano sólo tiene una manera de volver a ser relevante: hacer un arte más violento, desarrollar una lírica sin normas morales y perfeccionar los discursos y los métodos revolucionarios. Esto ya pasó y volverá a pasar (está pasando constantemente). La frustración y la insatisfacción son los únicos motores de progreso posibles.

Y no me refiero, por ejemplo, a la postura exaltada de Marinetti y cosas así. Es más subrepticio.

Imaginad a un pintor que constantemente tiene que estar mirando las redes sociales y otros medios para captar la tendencia del momento, tendencia que es dirigida por robots y por sus amos, los capitalistas. Al cabo de un tiempo estará frustrado y agotado. Ahora imaginaos que es pobre, que no gana dinero. ya tendremos entonces a él y a otros, a un grupo de artistas frustrados y pobres que no pueden competir con el estilo absurdo y ramplón impuesto por las máquinas al servicio del poder político y del capitalismo. Con los cantantes, los escritores, los arquitectos y con otros artistas ocurrirá lo mismo. He ahí el inicio de una revolución posible. Y en esa revolución se usarán máquinas, de código abierto y de uso particular.

El arte no es algo que se deba menospreciar, porque los poderes y las ideologías necesitan del arte para darse a sí mismo una estética que los justifique.

Elogio del nuevo arte basado en la IA.

Se está desarrollando desde hace tiempo una corriente artística, que podríamos considerar un nuevo Futurismo, basada en el manejo y modificación de programas informáticos y ahora de inteligencias artificiales. Eso es arte auténtico. Yo no comparto la idea de que haya infinitas posibilidades, como ya he dicho, pero eso es arte.

Desde los años sesenta ya se viene haciendo arte basado en la tecnología y en las formas dadas por secuencias logarítmicas, pero esta nueva corriente basada en la informática e Internet comienza en los años noventa del siglo XX. Entonces ya se especulaba con la forma en la que íbamos a interactuar en Internet y se crearon grupos de científicos y artistas jóvenes que trabajaron en dar forma a esto (a algunos los he mencionado ya).

La visión que se tenía entonces de la interacción de seres humanos y máquinas era bastante limitada, pero sólo han pasado treinta años desde entonces. El avance técnico que se ha dado en tan poco tiempo es realmente asombroso, pero los artistas siguen siendo artistas.

El arte que conocíamos hasta mediados del siglo XX debía mirar a lo eterno y a lo infinito, que es exactamente lo que hacen los nuevos artistas, pero en vez de recurrir al misticismo, recurren a la ciencia, a las matemáticas y a las posibilidades del universo (que yo no creo infinito). Es una visión atea, positivista y transhumanista, pero reniega del capitalismo: los artistas siguen siendo artistas y el materialismo siempre les provocará desencanto.

Es muy interesante el trabajo de la artista holandesa Rosa Menkman: https://beyondresolution.info/

Vemos como se recurre a esa idea de infinito, a la constante de Plank, al bosón de Higgs, etcétera, para crear imágenes que son un arte abstracto que recuerda al realizado hace un siglo por los constructivistas y futuristas. Si ellos hubiesen tenido los medios técnicos que hay hoy en día habrían hecho cosas parecidas y se habrían apasionado con las inteligencias artificiales, pero serían ellos amos absolutos de la máquina, que alterarían a su gusto y no dejarían que generase sin sentido cualquier idiotez que le pidamos.

Por eso hay que tener en cuenta que estos nuevos artistas son tan artistas como aquellos de hace un siglo o como los de hace mil años. La diferencia está en los medios que usan y en sus creencias, pero la pasión por expresarse y por encontrar algo nuevo es la misma.
¿Y cómo llamaremos a la corriente artística que nacerá de todo esto? Perdonen mi ignorancia: ¿le han puesto nombre ya?

Ernesto García-Testón Gómez, a 26 de mayo de 2023.

Artistas actuales mencionados en el artículo:

Memo Akten

Rosa Menkman

Estos sí son artistas auténticos que usan la IA.

En el caso de el tratamiento de imágenes para cine y publicidad hay que recordar que estas imágenes toman sentido gracias a los profesionales que las manejan. Ya lo dije: una máquina no puede hacer eso.

Nota: para mí no es lo mismo comercio que capitalismo. Considero que el comercio es bueno y necesario y debe gozar de cierta libertad, pero creo que el capitalismo es monopolista, abusivo y atenta contra la libertad de comercio. Yo no soy marxista.

Publicado por Ernesto en 13:48

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Copia de imagen de texto del post publicado en El Mundo Sintético el 26 de mayo de 2023.

Copia para imprimir.

21x29,7 cm 300ppp